

LITERATURA, CINE Y TEATRO

(Semejanzas y Diferencias)

LITERATURA: Arte que emplea como instrumento la palabra.

TEATRO: Género Literario que comprende las obras concebidas para ser representadas en un escenario, ante un público; Actividad de componer, interpretar o poner en escena obras dramáticas.

Palabra (diálogos/monólogos) + Acción (representación)

CINE: Arte, técnica e industria de la cinematografía.

Primera manifestación audiovisual.

Surge del arte del teatro y de la técnica de la fotografía.

Sucesión de fotografías que dan impresión de movimiento.

Crea un lenguaje y características propias.

Palabra (diálogos) + Acción (representación) + Imagen (Lenguaje Audiovisual)

El punto de partida de cualquier obra audiovisual es el Guión.

UN POCO DE HISTORIA DEL CINE. LOS ORIGENES.

El 28 de diciembre de 1895 los **Hermanos Lumière** presentan en el Gran Café de París su invento: el cinematógrafo. Se trata de la evolución de varios inventos anteriores que ya habían conseguido captar imágenes en movimiento. La gran novedad del invento de los Lumière es que además de captar imágenes, éstas son proyectadas sobre una pared, permitiendo un visionado colectivo y sentando la base de lo que hoy conocemos como cine.

Presentan diez películas de pocos segundos de duración. Destacan:

- *Salida de los obreros de la Fábrica Lumière*. Primera película rodada.
- *La llegada de un tren*. Que aterrorizaba a los espectadores con la impresión de que el tren se avalanzaba sobre ellos.

En España la primera película fue La salida de misa de doce del Pilar, grabada en Zaragoza en Octubre de 1896 por **Eduardo Jimeno** y su hijo. Aunque algunos historiadores lo fechan en 1897 y consideran *El entierro del general Sánchez Bregua* la primera película española, rodada en Junio de 1897. Ese mismo año, Fructuoso Gelabert, con una cámara construida por él mismo, rodó la primera película española con argumento: *Riña en un café*.

La polémica sobre el origen del cine:

No todos los historiadores se ponen de acuerdo, y algunos consideran a Thomas Alva Edison el inventor del cine. Edison presentó en 1893 un aparato llamado kinetoscopio que, acercando el ojo, permitía ver una sucesión de fotografías que daban sensación de movimiento. Montó un estudio en el que grababa pequeños números de variedades: forzudos, acróbatas, bailarinas... En 1896 cogió a unos actores de teatro y grabó el primer beso del cine.

La patente de este aparato y de otro llamado vitascope sirvieron para que Edison se deshiciera del cinematógrafo y se quedara con el monopolio de las películas en Estados Unidos. Su influencia le permitió conseguir el apoyo del gobierno y del fabricante de celuloide George Eastman e impuso a los distribuidores contar con un certificado. Sin este certificado los materiales eran requisados, muchas veces a punta de pistola. Huyendo de Edison y sus matones algunas empresas se instalaron en California, que además ofrecía buen clima para los rodajes en exteriores, lo que más tarde daría origen a Hollywood.

En estos primeros tiempos el cine era poco más que fotografías en movimiento. Poco a poco las historias fueron ganando en complejidad y alargando su duración.

Georges Méliès fue el primero en introducir la fantasía en el cine. Un día, por casualidad, visionando una escena que había grabado en la calle el cinematógrafo vió como un autobús de pronto se convertía en una carroza. Era el efecto producido por un atranque en la bobina que produjo este efecto mágico y disparó la imaginación de Méliès. En 1902 estrenó la primera película de ciencia ficción: *Viaje a la Luna*.

El **Film d'Art** fue el intento de acercar el cine a las clases altas (hasta entonces no era más que un espectáculo de feria). Para conseguirlo se grabaron películas y las primeras superproducciones basadas en textos literarios, la Historia o La Biblia.

A pesar de todo, estas películas no eran más que teatro filmado.

No fue hasta 1915 cuando nació el cine propiamente dicho, como manifestación artística con un lenguaje y características propias. Fue de la mano de **David Wark Griffith** que desde 1908 había grabado cientos de cortometrajes en los que fue experimentando diferentes técnicas: fundidos, flashback, primer plano con intenciones dramáticas, montaje paralelo, la cámara móvil -hasta entonces siempre estática-, y un largo etcétera. También creó el primer largometraje en 1914: *Judith de Betulia*.

Todas estas técnicas configuraron un primitivo lenguaje audiovisual y en 1915 las combina en la que es considerada la primera película del cine: *Nacimiento de una nación*. Esta película de tres horas relataba la Guerra Civil de Estados Unidos y el nacimiento del Ku Klux Klan, al cual ensalzaba, lo que le trajo grandes críticas y dolores de cabeza a Griffith.

Avances tecnológicos como el sonido, el color, los efectos especiales, la aparición de la televisión y el videoclip...; directores como Eisenstein, Kubrick, Ford, Disney, Hitchcock, Welles...; y técnicas y estilos como el montaje intelectual, el expresionismo, el surrealismo.... han ido configurando poco a poco el cine y el lenguaje audiovisual hasta llegar a la actualidad con el cine 3D, el desarrollo de las series modernas (grandes obras divididas en capítulos y temporadas) y las nuevas formas de expresión audiovisual marcadas por la aparición de Internet y los nuevos soportes.

COMPARATIVA LITERATURA-TEATRO-CINE

	Literatura	Teatro	Cine
Relación Autor – Personaje	El autor cuenta historia en primera persona o utilizando personajes que crea.	El autor cuenta la historia a través de personajes que crea.	El autor cuenta la historia a través de personajes que crea.
Estructura	Libre	Libre. Normalmente 3 actos.	Libre. Gran mayoría de las películas: 3 actos.
Espacio	Libertad de espacio	Limitado a la escena	Libertad de espacio
Tiempo	Libertad para dar saltos en el tiempo.	Limitado. Normalmente unidad de tiempo.	Libertad para dar saltos en el tiempo.
Diálogo		Motor de la historia.	Importante, pero no siempre.
Acción		Importante.	Motor de la historia.
Credibilidad	La historia debe parecer creíble.	Se puede notar el artificio.	La historia debe parecer creíble.
Punto de vista del público.	Dirigido.	Estático.	Dirigido.
Interpretación del público.	Tantas como lectores.	Relativa. La historia es mucho más concreta.	Limitada. Concrección muy alta.
Posibilidad de relectura.	Sí.	No.	En la actualidad sí, gracias a los sistemas de video (DVD, Blu Ray, etc...). Lo normal es que no.
Siempre Igual	Siempre igual, aunque la interpretación personal del público puede variar por experiencias propias.	Cada representación es única y ocurre en ese momento en directo.	Siempre igual. Aunque puede variar la interpretación.
Posibilidad de corregir errores durante la creación.	Sí	No.	Sí.

EL GUIÓN AUDIOVISUAL

El audiovisual lo forman dos grandes géneros:

- **Documental** (documentales, informativos, reportajes...): El guión no es más que una mera previsión de lo que se va a rodar que en cualquier momento puede ser modificado por la realidad. Se planifica la grabación de planos recurso.
- **Ficción:**
 - No narrativa (videoclips, video arte...): Estructura libre.
 - Narrativa (películas, cortos, series...):
 - Estructura: Normalmente 3 actos.
 - Guión y planificación muy detallados. No se deja nada a la improvisación.
 - Guión Literario. Base para el resto de documentos.
 - Guión Técnico y Storyboard.
 - Acotaciones: Se indica al principio de cada escena el número de escena, localización, si es día o noche, interior o exterior.
 - Personajes.
 - Acción: Motor de la historia. “no digas lo que puedas mostrar”
 - Formato: 1 hoja = 1 minuto
 - Tiempo verbal: presente

EL GUIÓN LITERARIO

Un guión es una historia contada en imágenes. Es como un nombre: trata de una persona o personas en un lugar o lugares, haciendo una “cosa”. Todos los guiones cumplen esta premisa básica.

Todas las historias tienen principio, medio y fin. Es lo que se llama El Paradigma. Estructura en tres actos. En una película de 120 minutos:

Principio (primer acto)	medio (segundo acto)	final (tercer acto)
_____ x _____	_____ x _____	_____ c _____
Planteamiento pp. 1-30	confrontación pp. 30-90	resolución pp. 90-120
Primer nudo de la trama: pp. 25-27	Segundo nudo de la trama: pp. 85-90	

En el guión literario cada página equivale a un minuto.

El planteamiento debe realizarse en unas 30 páginas. El espectador trata de decidir si le gusta o no la película unos diez minutos, por lo tanto tenemos diez páginas para dar a conocer al lector/espectador quién es el personaje principal, de qué trata la historia y cuál es la situación.

Al final del primer acto hay un nudo de la trama: un incidente, un acontecimiento que se engancha a la historia y le hace tomar otra dirección.

El segundo acto o confrontación es la parte con más peso. Se desarrolla entre la página treinta y la noventa. La esencia de cualquier drama es el conflicto. En esta parte el protagonista tiene que enfrentarse a los obstáculos que le impidan satisfacer esa necesidad. Los obstáculos configuran la acción dramática de la historia. Al final del segundo acto aparece un nuevo nudo de la trama que es el que conducirá al desenlace de la historia.

El tercer acto o resolución se desarrolla entre las páginas 90 y 120 y en ellas es donde la historia, el conflicto queda resuelto. Hacia el final de esta parte tiene lugar el clímax, el momento álgido de la película donde finalmente queda resuelta la historia.